

LOS KULTURFILME O PELÍCULAS CULTURALES ALEMANAS. FUENTES PARA UNA NUEVA HISTORIA DE LOS PUEBLOS

María Teresa Sandoval Martín

Universidad Carlos III de Madrid

INTRODUCCIÓN

De todos los géneros cinematográficos, el documental es el que ha asumido en mayor medida el papel de espejo de las historias de los pueblos. Sin embargo, el género del documental alemán, encabezado por el *Kulturfilm* o película cultural, ha estado prácticamente omitido por las historias generales del cine, de ahí que haya sido un gran desconocido como fuente documental para la historia.

Con esta comunicación se pretende revalorizar el papel de los documentales e imágenes de épocas pasadas como fuente para la historia, tomando como ejemplo las películas culturales alemanas y las filmaciones realizadas en España. Su capacidad para mostrar otros aspectos no tratados por las fuentes tradicionales consultadas por los historiadores (legajos y hemerografía, entre otros) o por otras fuentes relacionadas con otras artes, como son los textos de los viajeros, estudiosos o científicos merece ser explorada.

LOS KULTURFILME, FUENTES PARA LA HISTORIA

Este género, típicamente alemán, tuvo su época de esplendor entre 1920 y 1933 –año de la subida al poder de los nacionalsocialistas-. A través de estos documentales –exhibidos obligatoriamente antes de la película de ficción- se pretendía educar a la nación alemana en todas sus vertientes, creando una enciclopedia filmica del cosmos en la que se retrataban los pueblos y las relaciones existentes entre Alemania y otros países o regiones.

El *Kulturfilm* no era un tipo de película documental única y excluyente sino que bajo esta categoría se incluían numerosas variantes: documentales de expediciones, de viajes, etnográficos, turísticos o promocionales, industriales, publicitarios, educativos, etc. Con la subida al poder del nacionalsocialismo todas estas categorías del documental se pone al servicio del Tercer Reich, pero para entonces los operadores del *Kulturfilm* ya habían recorrido todo el mundo con su cámara.

Por todo ello, nos preguntamos: ¿Pueden aportar los documentales alemanes información desconocida por las fuentes tradicionales? ¿Los documentales alemanes arrojarán datos que permitan escribir una nueva historia de los pueblos? Teniendo en cuenta el resultado de las investigaciones que hemos venido realizando, la respuesta a ambas preguntas es afirmativa.

En cuanto al marco teórico y los grandes rasgos metodológicos que circundan la investigación cabe señalar que en Alemania, a finales de los años setenta, aparecen nuevos planteamientos en el ámbito de la investigación cinematográfica. Es decir, surge una Nueva Historiografía del Cine, con la que cobró fuerza la idea de que no solamente las grandes obras del cine, sino cualquier película, por pequeña que fuera, podía aportar nuevos datos o una visión diferente de la conocida sobre una sociedad o colectivo determinado. A partir de entonces, cobra mayor importancia lo que rodea al filme, especialmente su contexto sociohistórico y cultural.

Las ideas que se defienden en este trabajo se sustentan en las propuestas de Marc Ferro, Pierre Sorlin y Robert A. Rosenstone, así como en las del alemán Anton Kaes, especialista en el cine de Weimar y profesor en Berkeley. Igualmente, las obras de otros relevantes investigadores como las de Michèle Langy, José María Caparrós y Ángel Luis Hueso, se encuentran íntimamente conectadas con eje principal sobre el que gira esta comunicación: el cine como fuente que documenta la historia.

Con el fin de localizar las películas que luego constituirían nuestro objeto de estudio se recurrió a consultar las 44.000 fichas de censura que se conservan en la actualidad de las películas exhibidas en Alemania hasta 1945, lo cual nos aportó numerosos hallazgos. El resto de títulos los extrajimos de catálogos, anuarios y filmografías, éstas últimas constituyeron también una de las primeras fuentes consultadas, y a través de ellas detectamos nuevas películas. Lo mismo podemos decir de la hemerografía.

La hipótesis que se plantea con esta comunicación es si la historia que nos cuentan los *Kulturfilme* o las películas culturales alemanas podría ser considerada como una nueva historia de los pueblos, tomando como ejemplo el pueblo canario. Se considera que podríamos estar ante una historia diferente a la que nos cuentan los libros de historia o al menos con nuevos matices por dos factores:

1. Porque la historia de Canarias tal y como se ha explicado hasta el momento -salvo alguna excepción¹- ha omitido esta parte importante de sus relaciones con otros países extranjeros, relaciones derivadas fundamentalmente de la situación geográfica de las islas como puente marítimo y aéreo entre tres continentes.
2. Y además, porque tuvo un importante papel el propio imaginario de las islas que se fue forjando fuera del archipiélago gracias a la literatura de viajes primero, seguida por la fotografía y, finalmente, por el cine. Creemos

que esa acción de difusión de la imagen de las islas en Alemania forma una parte esencial de la historia del archipiélago. Si bien hasta el momento se han estudiado o traducido las obras de eminentes científicos y visitantes alemanes o de habla alemana de la época, y que quien suscribe estas líneas llevó a cabo la tesis doctoral sobre el cine alemán filmado en Canarias se desconocía la existencia de numeroso material cinematográfico del género documental alemán que incluía las Islas Canarias.

Se puede afirmar que la riqueza visual, textual y sonora de estos filmes ofrece un panorama de épocas pretéritas que resulta imposible de suplantar por otras fuentes históricas. La mayoría de estos filmes gozaban de una calidad inigualable, al haber sido realizados bajo el paraguas de la mayor productora de la época, la gran Ufa, radicada en Berlín, y en la que se creó en 1918 un departamento dedicado exclusivamente a la creación de películas culturales. La Ufa contaba con los mejores especialistas que intervenían en cada uno de los procesos de la película y ésta se traducían en varios idiomas y se distribuía por todo el mundo. El gobierno alemán participó en su fundación.

Este estudio aporta algunas pruebas que demuestran la hipótesis de partida de que el cine documental alemán, a través de sus *Kulturfilme*, puede ofrecer innumerables contenidos que permiten construir una nueva historia de los pueblos sin menospreciar otras fuentes escritas. La mayoría de estas fuentes escritas pertenecen a periodos anteriores al nacimiento del cine. De hecho, algunas de estas películas parecen inspiradas en la literatura de viajes y científica. Muestran las mismas rutas que recogen las primeras guías de viajes para el recién nacido turismo de la época, y destacan los mismos paisajes y pueblos. Sin embargo, muestran imágenes de sus usos y costumbres: como procesiones, fiestas de carnaval, danzas típicas, juegos, deportes, artesanía... tan sólo descritas por las fuentes escritas y no siempre retratadas por la instantánea o la imagen fija tomada por un fotógrafo.

Fuentes escritas, como son los textos de viajeros y científicos alemanes, que en el caso de las Islas Canarias —ejemplo que tomamos como muestra— describieron minuciosamente este archipiélago y difundieron sus virtudes ampliamente en diferentes países (Alemania, Austria y Suiza). Sin duda, estas fuentes escritas inspiraron a los primeros directores que realizaron películas sobre estas islas y éstos influyeron en la obra de los siguientes, pero cada uno de ellos aportó la imagen en movimiento de las gentes, las acciones que realizaban en su vida cotidiana, en las ciudades y en el campo.

UN PASADO RESCATADO EN IMÁGENES VIVAS

En ocasiones estas películas reafirman lo que ya nos cuenta la historia y, en otras, informan por primera vez de otros aspectos. Sin embargo, lo que sí hacen

en todos los casos es ilustrar con imágenes vivas, con un enorme realismo y grado de verosimilitud, lo que nos cuentan las historias generales de Canarias o aquello que describían aquellos científicos o viajeros extranjeros.

Tras encontrar todas las películas filmadas en Canarias se agruparon temáticamente y se clasificaron también teniendo en cuenta el tipo de *Kulturfilm* del que se trataba, según las distintas modalidades que existieron (industrial, de expediciones, de viajes, publicitario...). En esta clasificación temática, las películas de viajes de turismo o de cruceros de placer ocuparon un lugar destacado.

Curiosamente, apenas existen textos en lengua española y alemana que documenten las relaciones Canarias-Alemania, pero, probablemente la ausencia que más llame la atención es la de los estudios sobre la historia del turismo, las relaciones comerciales y la presencia alemana en Canarias. Por tanto, las aportaciones derivadas de las películas culturales encontradas en Alemania y analizadas posteriormente han cubierto algunas de las lagunas existentes, y pueden servir de base a otros investigadores.

Los puertos de las Islas Canarias tuvieron una enorme importancia para el tráfico marítimo entre Europa, África y Suramérica. Esto es un hecho retratado en numerosas fotografías y narrado en la historiografía de este archipiélago. Además, se sabe que el turismo en las Islas Canarias surge a finales del siglo XIX y se va desarrollando cada vez más en el siguiente siglo. Numerosas guías de viajes y fotografías de barcos de crucero en las radas de los puertos canarios, junto con los datos de los barcos que llegaban y sus pasajeros así lo han documentado. Pero, lo que no se sabía era la importante difusión que hacían las compañías navieras alemanes de Canarias en el exterior. Las películas de promoción de viajes de crucero a las Islas Canarias y otras exóticas zonas de África del Norte fueron encargadas por estas compañías. Se realizaron con un fin publicitario en aquella época y hoy día cumplen otra función: documentan una época, una sociedad, cuentan una parte de la historia de un pueblo.

Las películas cuentan aspectos del «otro» -de Canarias y su pueblo-, pero también de Alemania y su sociedad, como es su política interior y especialmente la exterior, en cuanto se reflejan sus intereses en África y en Suramérica, y sobre todo las acciones propagandísticas desarrolladas para generar una imagen de gran potencia en el resto del mundo. En este grupo de películas, se encuentran otras películas que promocionan el primer correo transoceánico Europa-Suramérica, en las que puede verse como mediante aviones terrestres, hidroaviones y zeppelines, el eficaz servicio de correo alemán lograba llevar en tan sólo tres días una carta de Berlín a Pernambuco. Para lograrlo se construyó una base aeroportuaria en la isla de Gran Canaria, además de utilizar un barco catapulta en medio del océano para repostar. Ésta y otras grandes hazañas de la aviación supusieron la aparición de este archipiélago en los cines de todo el mundo. Un hecho que en sí mismo pasa a formar parte de la historia de estas islas. Además, estos documen-

tales muestran las únicas imágenes aéreas que se conservan de la época, escenas tomadas desde el aire de zonas como el Parque Nacional de las Cañadas del Teide o de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde los orígenes del Séptimo Arte existe una enorme relación entre el cine y la ciencia. Por eso, no es de extrañar que ante la importancia que fue teniendo el archipiélago a partir de las visitas de los primeros naturalistas, es decir de Humboldt y sus sucesores, y de la creciente utilización de cámaras cinematográficas para documentar los experimentos, existan películas científicas rodadas en esta región de España. Es el caso de los filmes sobre los experimentos realizados por el inminente psicólogo fundador de la Escuela de la Gestalt, Wolfgang Köhler, entre 1914 y 1919.

Otro ejemplo, que apoya la hipótesis de partida es que los documentales culturales alemanes llegan incluso a contar partes desconocidas de la historia del archipiélago: documentan por primera vez la visita de personas o grupos, como fue el caso de unos jóvenes de una orden ampliamente conocida en Alemania, los Nerother Wandervogel, que filmaban sus expediciones para sufragar los gastos de sus siguientes grandes viajes y que luego vendían a la gran productora Ufa y eran distribuidos por todo el planeta.

Asimismo, los documentales o los noticiarios cinematográficos informan de otro tipo de viajes a las Islas Canarias. En unas ocasiones el archipiélago era el destino final y en otras se trataba de una escala antes de llegar a otros lugares de África o de Suramérica. Fue el caso de las escenas de la escuadra alemana zarpando hacia Canarias; de los exploradores que se trasladaban hasta lo más recóndito de África, así como de los misioneros que trataban de educar a las tribus de este continente.

EL RETRATO CINEMATográfico

Sin embargo, no es la constatación fílmica de estos hechos puntuales lo que más contribuye al conocimiento de la historia del pueblo canario, sino la aparición de su gente en las películas alemanas.

Las películas realizadas por estas grandes productoras especializadas en este tipo de película cultural retrata de forma metódica y exhaustiva diversos aspectos del archipiélago: orografía, fauna, flora, aspectos socioeconómicos, como la agricultura y la recolección de la cosecha, los métodos empleados para la recogida de aguas, infraestructura de carreteras y medios de transporte utilizados, artesanía, fiestas populares, celebraciones religiosas...

La mayoría de estos aspectos rara vez aparecen aislados del contexto de la sociedad canaria: el hombre y la mujer canarios aparecen junto a cada uno de ellos. Esto nos aporta una visión nueva y más completa de cómo era el pueblo canario de aquella época. Nos brindan, por ejemplo, más datos de quién y cómo se trabajaba la tierra, se transportaba la mercancía, se hacía la selección de los fru-

tos de la tierra, se elaboraban productos artesanales, se relacionaban los canarios entre sí, cómo se movían, cómo andaban, sus gestos, etc. Su valor como fuente documental para la historia y la antropología es indiscutible.

CONCLUSIÓN

Las películas culturales alemanas constituyen un tesoro de incalculable valor tanto para historiadores como para investigadores que deseen conocer cómo era una zona o región del mundo y cómo vivían sus gentes en las primeras décadas del siglo XIX. A partir de este descubrimiento resulta indispensable su consulta, ya que no se podría hablar de la historia de cualquier pueblo sin haber consultado previamente estos testimonios filmicos. En ellos, como hemos mencionado, se muestran numerosos aspectos que no aparecen documentados en otras fuentes utilizadas tradicionalmente por los historiadores. Por ello, consideramos que aún está por escribirse una nueva historia de los pueblos, basada en parte en lo mostrado por éstas y otras películas documentales de la época.

NOTAS

- 1 Nos referimos a las obras de Víctor Morales Lezcano sobre los intereses alemanes en Canarias durante las dos guerras mundiales, a Fernando de Ory y su estudio sobre las relaciones científicas y diplomáticas entre Alemania y España para el establecimiento de un observatorio en el Teide y las publicaciones de Ulises Martín sobre el expansionismo ultramarino y su repercusión en el desarrollo de las Islas Canarias entre 1880 y 1919. Cabe añadir el estudio realizado por Marcos Sarmiento sobre la literatura de carácter científico o divulgativo publicada en lengua alemana entre 1914 y 1865, una obra de indudable valor. (Las obras mencionadas de estos autores se recogen en la bibliografía final).

BIBLIOGRAFÍA

- BARNOUW, Eric: *Documentary. A history of the non-fiction film*, segunda edición. Oxford University Press, 1993.
- CHICHARRO, M. del M. y RUEDA, J. C.: *Imágenes y palabras. Medios de comunicación y públicos contemporáneos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005.
- MARTÍN HERNÁNDEZ, Ulises: *Presencia y actividades extranjeras en el Valle de La Orotava, 1880-1919*, Tenerife, Aula de Publicaciones del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Tenerife, 1986.
- MORALES LEZCANO, V.: *Canarias en la II Guerra Mundial*, Las Palmas de Gran Canaria, Edircia, 1995.

- MORALES LEZCANO, V.: *Historia de la no beligerancia española durante la segunda guerra mundial*, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995.
- MORALES LEZCANO, V.: <Canarias, Azores y Cabo Verde durante la batalla del Atlántico> en *Anuario de Estudios Atlánticos*, 23, 1977, pp. 205-236.
- ORY AJAMIL, F. de: *Ciencia y diplomacia hispano-alemana en Canarias (1907-1916). El origen del Observatorio Meteorológico de Izaña*, Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1997.
- SANDOVAL MARTÍN, María Teresa: *La representación de las Islas Canarias en el Kulturfilm alemán desde el II hasta el III Reich (1895-1945)*. Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna, 2003.
- SANDOVAL MARTÍN, María Teresa: *Una mirada al mundo. Historia del cine documental alemán (1896-1945)*, T & B editores, Madrid, 2005.
- SARMIENTO PÉREZ, M: *Las Islas Canarias en los textos alemanes (1494-1865)*, Las Palmas de Gran Canaria, Anroart, 2005.